

The Inheritance and Development Research of Linhai Ci-Tune in the Digital Era

Dianyi Chen, Qianpeng Chen

College of Art, Zhejiang Normal University, Jinhua, China

Email: 793434829@qq.com

How to cite this paper: Chen, D.Y. and Chen, Q.P. (2024) The Inheritance and Development Research of Linhai Ci-Tune in the Digital Era. *Open Access Library Journal*, 11: e11143.

<https://doi.org/10.4236/oalib.1111143>

Received: December 13, 2023

Accepted: January 14, 2024

Published: January 17, 2024

Copyright © 2024 by author(s) and Open Access Library Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International

License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

Abstract

The vocal performance, melodies, and poetic language of Linhai Ci-tune, as a form of storytelling art inherited in Linhai from the Jiangnan region during the Ming and Qing dynasties, hold significant historical importance in the realm of Jiangnan storytelling art. The similarities between Linhai Ci-tune and contemporary popular rap artistry make it an important initiative for the preservation of its cultural and artistic value by utilizing digital technology to innovate Linhai Ci-tune. This paper will provide a detailed discussion on the significance of digital inheritance of Linhai Ci-tune, the existing issues, and possible solutions.

Subject Areas

Art

Keywords

Linhai Ci-Tune, Digitalization

1. 临海词调数字化传承的重要意义

随着互联网技术的飞速进步和数字经济的快速发展，以流媒体为主导的数字音乐成了大众生活娱乐的重要方式一，当信息的存在与传递越来越趋向以数字形式进行时，数字技术逐渐成为时代运作的规则，数字化带来的便利凸显在人们生活的方方面面。浙江临海词调具有渊源的历史价值、丰富的艺术魅力、教化与娱乐功能，带有独特的艺术魅力与明显的地方特色。利用新型的数字化技术利用网络、多媒体、数字技术，保存、收藏、记录现有的浙江传统戏曲曲艺，建立起保护、宣传的信息平台，以探索出一条保护、传承浙江临海词调的道路

(一) 传承与发展临海词调的价值

临海词调作为一种雅俗共赏的民间曲艺具有极高的艺术价值与文化价

值，加强临海词调的传承保护，主要具有如下几点意义：

1) 人文价值：临海词调作为富有深厚历史文化底蕴的曲艺形式，与古代音乐有着紧密的联系。它起源于海盐腔的腔调，经过漫长的发展历程，不断吸收并融合了昆曲、地方小曲以及民间时调等多种音乐元素。同时，临海词调以临海方言为基础，形成了独特的音调特色，展现了浙江东南部地区古代文化的独特魅力。故而发展与传承临海词调，对于提高大众艺术素养、文化素养、审美能力有着不可替代的作用，同时因其曲调的清新雅致、婉转悠长，在当今人们快节奏的生活状态下，对于修身养性、和谐社会都具有一定作用[1]。

2) 美学价值：临海词调的演出往往与民间风俗相结合，是一种雅俗共赏的艺术。其唱词浪漫，曲调缠绵婉转，声腔抑扬并蓄，伴乐赏心悦耳；蕴含着千年古城深厚的文化底蕴与典雅气质，同时文人雅致的一唱三叹沁人心脾，颇具古典婉约之美。临海词调极具审美娱乐和美学价值。

3) 教育价值：临海词调自诞生以来，一直在临海的社会文化生活中发挥积极的作用，民间曲艺这种寓教于乐、不拘一格的轻松娱乐形式，是民众接受历史教育、文化教育、艺术审美教育的重要载体。临海古城素有“文化之邦”之称，其沿承了古老的人文传统，体现着一座城市的人文品质。如今，临海词调已经成为了临海市中小学的乡土教材，此外在临海市回浦实验小学还成立由“春苗词调艺术团”，学生能够通过学习、与欣赏临海词调，在无形中接受传统文化教育，增强学生对本土文化的认同感。因此传承与发展临海词调对于文化教育具有重要的价值。

4) 历史价值：词调的曲牌、辞藻及音乐唱腔，是明清江南说唱艺术在临海传承的曲艺形式，在江南说唱艺术上有着重要的历史地位。同时对于研究南戏、海盐腔、昆山腔等戏种和声腔的历史与发展起到了重要作用，其次，临海词调的唱词以古诗词为主，内容以民间传说、历史故事为主蓝本，发展与传承临海词调对于研究当时的历史风俗和古临海方言、古台州方言有着重要价值[2]。

5) 理论价值：临海词调在语言、文学、音乐、民俗文化上都有着独特的研究价值，但是目前以文本方式存档的只有少量文字资料，大多存世的唱本歌册均以手抄本为主，缺乏相关专人进行归纳整理。还有许多剧本、曲牌已经失散、失传，需要下大功夫挖掘和整理。另外，目前国内外对临海词调的研究相当稀少，尤其是研究探寻其发展源头、唱腔、声韵等特点的深入研究几乎为零。因此传承与保护临海词调相关宝贵资料与资源对于其理论研究发展、中国传统民间曲艺的理论研究有着重要意义[3]。

(二) 数字化传承临海词调的意义

1) 实践价值：结合当前数字音乐的发展形式，其主要以迎合大众喜好的流行音乐为核心，大量应用于音乐市场，主以盈利为目的，相关学术研究主要以围绕音乐版权问题进行探讨，其精神内涵和文化价值属性较低。近几年来，国家尤为重视对中华优秀传统文化的弘扬与传承，因为在数字音乐圈刮起了一阵又一阵的“国风热浪”，临海词调作为民间曲艺，也属于中华优秀传统文化，是中华民族的智慧结晶，故此，在数字音乐背景下探究临海词调

的传承发展策略研究，对数字音乐进行传统文化作品的创新创作有着重要的实践意义。

2) 理论价值：通过数字化技术对我们现存的即将灭失的临海词调唱本进行抢救、整理，并将健在老艺人的演唱表演进行录音录像，实施“数字化”的保护，无疑对临海词调的研究具有积极的意义和历史价值，尤其是研究、探寻临海词调发展源头，声韵、唱腔等相关实践研究与理论研究都有着重要意义。另外从数字音乐自身角度来看，数字音乐相关知识技术等由于国内引进时长较短，其当前尚且处在大量的应用实践阶段，相关学术研究及理论观点较为落后，因此笔者通过对数字音乐与民间曲艺的结合，用来促进对民间曲艺的传承保护策略探究，对于数字音乐相关实践的理论研究有着一定积极作用。

2. 临海词调发展现状与问题

1) 唱本流失严重。临海词调的传统曲目有近百种，大多数是民间词调艺人以口传心授的方式传承下来，也有从其他剧中移植过来，根据词调的曲牌以及唱腔特点对于唱词、念白进行改编创作而成，但随着老一辈的艺人离世，许多唱腔和唱本都逐渐失传；人们对于传统文化关注度降低，临海词调的受众群体逐渐缩小，唱本的销量下降，出版商也不愿出版相关唱本；传统曲艺中多含润腔，其间带有较多的微分音，无法精确地用记谱法完成。临海词调的唱本歌册不论在音乐、民俗文化，还是在语言、文学上都上都有独特的研究价值，因此早在 1994 年，市政府就下令文化部门对词调做好挖掘和保护工作，但是目前以文本方式存档的只有少量的文字资料，大多存世的唱本歌册以手抄本为主，缺少整理归档使得工作变得困难，其中已经有许多剧本、曲牌已经失散、失传，令人惋惜。

2) 艺人老龄化严重。临海词调的演唱传承以父子相承、师徒相袭和口传身授为主。无疑这种传统教授形式可以尽可能毫无保留传承技艺，但是培养周期之长以及不契合当代教学节奏使得传承陷入困境，为了突破这种单一的传授方式，临海市非物质文化遗产保护中心也曾经组织优秀词调艺人前往各地中小学开办“词调兴趣班”来培养年轻一代的临海词调传人，可惜因为中小学生学业负担繁重和本身感兴趣程度低，最后此事无疾而终。而随着艺人老龄化问题加剧，传唱人年龄断层严重，传承队伍青黄不接，临海词调得传承面临着重大的危机。

3. 数字化背景下临海词调传承与发展的对策

1) 转化戏曲曲艺内容。

a) 当代流行歌舞元素的结合再生

临海词调作为传统民间曲艺，具有较强的娱乐性，演唱内容具有叙事性，大多表现忠孝节义与才子佳人的历史故事，同一人可以模仿故事中的不同人物，且说且唱，叙事抒情，独白旁白，切换自如[4]。为顺应时代发展，扩大受众群体，临海词调可结合现代人喜闻乐见的音乐题材、社会轶闻，对唱词、念白进行一定的改编，与现代流行的歌舞元素进行结合再生，让临海词调“年

轻”起来[5]。

b) 拓宽数字化传播渠道与表现手法。

临海词调的演出场地多为当地村镇的戏台，大部分只在过节或特定场合表演，其传播范围与渠道较为单一。利用互联网和移动媒体平台，如社交媒体、视频网站、音乐平台等，发布临海词调的相关内容，如演出视频、教学资料、曲目介绍等。通过分享、转发和推荐，扩大临海词调的受众范围。

同时也可以结合数字 VR 技术，实现临海词调云“演出”。利用 VR 技术构建适合临海词调演出的虚拟场景，根据曲目的内容和风格，设计相应的场景元素，如山水、建筑、道具等。确保场景的视觉效果与临海词调的风格相协调，并能够为观众提供沉浸式的体验；在传统的临海词调演出中，通过专业的录制设备进行演出录制。利用 VR 技术，可以在录制过程中捕捉演员的动作、表情以及乐器演奏的细节，使观众在云“演出”中获得更加真实、全面的观看体验。同时，对录制的演出进行后期编辑和优化，以呈现最佳效果。

2) 构建数字化传承与创新性人才队伍。

a) 健全数字化保护工程

利用数字化技术对临海词调的传统表演资料进行采集和整理，包括录音、录像等，确保珍贵资料的完整性和准确性。同时，对采集到的数据进行分类、标签化管理，以便后续的检索和应用。同时，针对临海词调的传统表演资料进行修复和保护，保留因时间、保存不当等原因造成损坏的资料的历史价值；对资料进行加密、备份等保护措施，确保数据安全和长久保存。

b) 提供数字化教学路径

通过在线平台、虚拟现实教育等手段，开展临海词调相关的教育和培训项目，提供唱腔视频、演出视频等资源，为对临海词调有兴趣的群众提供学习的平台，同时通过新媒体平台教学的方式，利用大数据推送，吸引更多人了解临海词调。

c) 创新数字化实践方式

当下数字技术在音乐作曲中也有广泛应用，数字音乐可以通过 MIDI 控制音乐作品的速度、音高、音色、力度、节奏、声部等等均衡关系，使用数字音乐进行音乐创作可以让作曲家本人跳过演奏家的“二度创作”，直接将作曲家的“内心听觉”转变为现实可听可感的音乐音响，临海词调可将传统曲目与电子音乐相结合，利用数字音乐创作、改编曲目，让临海词调更贴近现代音乐。

基金项目

浙江师范大学 2023 年省级大学生创新创业训练计划项目成果(项目编号: S202310345084)。

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

- [1] 韩璐, 宁汐, 江剑辉. 临海词调音乐研究[J]. 音乐生活, 2020(6): 23-28.
- [2] 沈建中, 郑瑛中. 临海词调[J]. 浙江档案, 2011(1): 54-55.
<https://doi.org/10.16033/j.cnki.33-1055/g2.2011.01.003>
- [3] 陈辉, 施一南. 江南曲艺的一枝奇葩——临海词调艺术形态浅析[J]. 当代音乐, 2017(1): 45-46+53.
- [4] 芦洁, 宁汐, 江剑辉. 临海词调伴奏乐器研究(上) [J]. 乐器, 2020(8): 70-72.
- [5] 芦洁, 宁汐, 江剑辉. 临海词调伴奏乐器研究(下) [J]. 乐器, 2020(9): 63-65.

Appendix (Abstract and Keywords in Chinese)

数字化背景下临海词调的传承与发展研究

摘要: 临海词调的音乐唱腔、曲牌及辞藻, 是明清江南说唱艺术在临海传承的曲艺形式, 在江南说唱艺术上有着重要的历史地位。这与当前大众审美的说唱艺术有着共通之处, 故而在保留其文化与艺术价值的前提下, 利用数字化技术对临海词调进行创新, 是浙江传统戏曲曲艺传承与创新的重要举措。本文将从临海词调数字化传承的重要意义、临海词调现存问题及对策进行详细的论述。

关键词: 临海词调, 数字化